

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ

НОВИ САД

Пријемено: 15.07.2019.		
ФИ. ЈИ.	ГРАД	ДОБИЈАЊЕ
03 + 23	/	140

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКОГ УМЕТНИЧКОГ ПРОЈЕКТА

-обавезна садржина- свака рубрика мора бити попуњена

(сви подаци уписују се у одговарајућу рубрику, а назив и место рубрике не могу се мењати или изоставити)

ОБРАЗАЦ – 6АУ

I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ

1. Датум и орган који је именовао комисију
25.aprila 2019.god. Nastavno-umetničkog veća Akademije umetnosti Novi sad
2. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне области за коју је изабран у звање, датума избора у звање и назив факултета, установе у којој је члан комисије запослен:
3. 1. Katalin Kaič, prof. emeritus Univerziteta u Novom Sadu , predsednik
4. 2. Đerđ Hernjak, red. prof. Akademija Umetnosti, član
5. 3. Šandor Laslo, red. prof. Akademija umetnosti, član
6. 4. Gabrijela Jonaš, red.prof. Akademije umetnosti, član
7. 5.dr.um. Agota Vitkai Kučera, red.prof.Akademije umetnosti,član

II ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ

1. Име, име једног родитеља, презиме:
Kinga – Jene - Mezei
2. Датум и место рођења, општина, република:
27.08.1976. Senta Rep. Srbija
3. Назив факултета, назив студијског програма основних академских студија и стечени стручни назив:
Akademija umetnosti Novi Sad, dramski departman, gluma na mađarskom jeziku, diplomirani glumac
4. Назив факултета, назив студијског програма мастер академских студија и стечени академски назив: nije urađen master
5. Назив факултета, назив магистарске тезе и датум одбране: nije ureden magistarski rad
6. Уметничка област из које је стечено академско звање магистра уметности
7. Година уписа на докторске студије и назив студијског програма докторских студија:
God.upisa 2015, Dramske i audiovizuelne umetnosti

III НАСЛОВ ДОКТОРСКОГ УМЕТНИЧКОГ ПРОЈЕКТА: Vreme tmine – totalni teatar kao prostor susreta različitih umetničkih poetika

IV ОПИС ДОКТОРСКОГ УМЕТНИЧКОГ ПРОЈЕКТА:

Навести кратак садржај са назнаком броја страна, поглавља, слика, шема, графика и сл.
Projekat se sastoji od uvoda, jedna str., predgovora, 3 strane, abstrakta na srpskom, mađarskom i engleskom jeziku, detaljnog sažetka rada na srpskom jeziku, sedam poglavljja pozorišnoistorijske i teorijske analize, sedam strana bibliografije korišćene literature (na srpskom, mađarskom, engleskom i nemačkom jeziku), 22 fotografije (predstava Vreme tmine) i 7 grafike Eržebet Mezei koji su korišćeni u predstavi

V ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКОГ УМЕТНИЧКОГ ПРОЈЕКТА:

1.poglavlje: Koreni sveopšte umetnosti u kontekstu rituala sadrži prikaz i detaljnu analizu tzv. umetničkih svetilišta u prošlosti u kontekstu etnografskih i kulturnoistorijskih zapisa primenjujući rezultate istraživanja Riharda Šehnera (Richar Schechner – 1984) po pitanju prapočetaka „pozorišta“, „drame“ i predstavljanja uopšte.Nadalje Kandidatkinja se bavi pitanjem umetnosti predaka, a koja je bila čvrsto povezana sa ritualima izvođenim prilikom rođenje, odrastanja, braka i smrti. Tema ovog poglavlja su i „šamani kao glumci“ drevnih

vremena, te povezanost rituala i drame. Na kraju ovog poglavlja Autorka se bavi pitanjem na koji način bi mogле savremena pozorišna streljenja povratiti bitna obeležja nekadašnjih ceremonijalnih dešavanja, a da ti korišćeni elementi u predstavi ne budu banalni i neuverljivi.

2. Sveopšta umetnost na istoku; Mezei uzima u obzir pojavu ritualnog plesa i igru senki (Balin, Java), kao umetnički izraz, pozorišnu tradiciju Kine, Indije i Japana, a potom analizira poglede zapadne kulture na pomenuta pozorišne forme,

Treće poglavlje nosi naziv; Totalno pozorište. Autorka pokušava dati definiciju istog. Bavi se teorijom Riharda Vagnera (Richard Wagner) u vezi nastanka poja sveopšte umetnosti – ples, muzika, poezija -. Kompleksnost kao karakteristika pozorišne predstave se ogleda i u tome, što su joj dati interpretacione mogućnosti literature, muzike, likovne umetnosti, scenskog pokreta itd., a sve to omogućava izražavanje zamisli višeslojnih umetničkih izraza a istovremeno i sintezu istih u vremenu i prostoru. Realizator je glumac, smatra Mezei, jer scenska radnja dobija svoj smisao upravo na osnovu stepena kompleksnosti glumačkog umeća. Ovo poglavlje se takođe bavi i problematikom „osobenosti“ pozorišne umetnosti, kao i hijerarhijom scenskih elemenata u predstavi. U vezi poimanja totalnog pozorišta Autorka se poziva na nekoliko koncepcija i zamisli. Analizira Vagnerov „Gesamtkunstwerk“, viđenje problematike Gordona Krega (Craig) sa početka 20.veka. Kandidatkinja analizira i streljenja Žana Luisa Baroa (Jean.Louis Barralt) koji pokušava ujediniti elemente pantomime, muzike i likovne umetnosti, dok Maks Rejharda (Max Reinhardt) Mezei vidi kao davaoca programa secesije i impresionizma. Pominju se i Piskator (Piscator) kao i Valter Gropius (Walter Gropius), koji su se među prvima koristili izrazom „totalno pozorište“. Predmet istraživanja ovog poglavlja su i Bertold Breht (Brecht), Majerhold i Arto (Artaud). Autorka dolazi do veoma interesantnog zaključka na osnovu izloženog, a to je da prilikom realizacije pojedinih pozorišnih projekata u kontekstu totalnog pozorišta, među realizatorima je zanemarljiv broj stvarnih pozorišnih reditelja: Kantor je bio slikar, Hajner Gebels (Heiner Goebbels) je kompozitor, Robert Wilson (Wilson) je pre svega arhitekt, potom koreograf, slikar, vajar, audio-vizuelni projektant i projektant svetlosnih efekata, Jožef Nađ (Nagy József) je na početku bio slikar a potom koreograf, a Apia (Appia) arhitekta, scenograf itd. Na kraju poglavlja Mezei se bavi baletskom predstavom Parada iz 1917 godine, čiji je libreto napisao Žan Kokto (Jean Cocteau), Erik Satie (Eric Satie) je bio kompozitor, scenografiju je uradio Pikaso (Picasso), koreograf je bio rus, Leonid Fjodorovič Mjasin (Leonide Massin), orkestrom je dirigovao Ernst Angermet. Naime, stvaraoci ove predstave su težili da realizuju totalni pozorišni čin uz pomoć slikarstva, mimike, muzike, plesa, elementima plastične umetnosti. Preporuka predstave je nastala iz pera Gijoma Apolinera (Guillaume Apollinaire).

4.: Vizuelni znaci – poetika prizora, ovo poglavlje disetacije se bavi analizira povezanost teksta i scenskog prizora, govori o mogućnostima pretvaranja scenskog dela u likovnost pozivajući se na Pavisovo viđenje istog, mesto dramskih dešavanja se zamenjuju prikazivanjem vizuelno fokusiranim scenama. Detaljno razlaže Wilsonovu predstavu Pogled gluvinemog u glavnoj ulozi Šeril Satna (Sheryl Sutton). Glumica i predstava je ostavila dubok trag na poglede i na poimanje pozorišne umetnosti uopšte na poznatog i priznatog mađarskog pesnika u dvadesetom veku, Janoša Pilinskog (Pilinszky János) čiji su tekstovi podloga Mezeijeve predstave Vreme tmire, a koja je realizacija svega onog što je ona u teoriskom delu svoje disertacije detaljno izlagala. Istovremeno kao suprotnost Wilsonovim idejama, Autorka analizira i Kantorovu likovnu poetiku čija je težnja bila primena predmeta- scenskog pribora – kao način oživljavanja istog na sceni. Nadalje Autorka se poziva na Purkaretovu (Purcarete) poetiku prizora koja se nalazi, po njenom tumačenju, delom na pola puta Wilsonove, odnosno Kantorove poetike prizora. Ovo poglavlje se završava analizom stvaralaštva Pine Bauš (Pina Bausch) u odnosu na poetiku plesa.

Auditivni znaci scene je naslov petog poglavlja. Kandidatkinja razmatra sva akustična dešavanja na sceni kao što je ljudski govor, pevanje, muzika, žagor, veštački proizvedeni zvuci kao i oni izazvani prirodnim putem, zvučni efekti različitog porekla itd. Naglasak stavlja na muziku smatrajući je najteže uokvirljivim. Po njoj, muzika je umetnost koju je najteže racionalno definisati, a ponajmanje može propisima, pravilima regulisati. Ona predstavlja, naime, apstraktni kvalitet. Scenska muzika je asimetralna (Pavis) ima hipnotičku moć (Đerd Sabadoš – Szabados György), a po Rihardu Vagneru, konstatacija: ovo nešto znači, u muzici znači: ovo je to. Mezei se zalaže kako scenska muzika ne bi trebala biti odraz raspoloženja ili tempa u predstavi, već ona bi trebala tumačiti scensku namenu i njenu psihološku strukturu. Mezei razlikuje pojmove: muzika na sceni, odnosno scenska muzika, i daje u predstavi apsolutnu prednost scenskoj muzici, koja po njenom viđenju danas zasluženo postaje žanrovsко pitanje. U ovom poglavlju Autorka pokušava definisati pojам scenske muzike, a njoj govori i kao improvizaciji. Takođe se bavi i pitanjima tehničke prirode kada je u pitanju korišćenje scenske muzike. Nadalje je mišljenja, da slično ostalim stvaralačkim elementima predstave, i scenskoj muzici je potreban rediteljski pristup.

Šesto poglavlje disertacije se bavi pitanjem ponovnog stvaranja odabranog literarnog teksta za potrebe same pozorišne predstave. Centralno polazište ovog poglavlja jeste adaptacija Bihnerovog (Büchner) Voječka (Woyzeck) u režiji koreografa Jožefa Nađa. Autorka sveobuhvatno i detaljno analizira, na koji način je moguće scenski tekst pretvoriti u pokret, ples, muziku, likovnu umetnost, odnosno kako pretvarati odabrani dramski tekst u sistem znakova.

Poglavlje sedmo pod nazivom Vreme tmire, Kinga Mezei kao pozorišni stvaralac – glumica u predstavi i rediteljka istog – detaljno opisuje način, kako na osnovu tekstova mađarskog pesnika Janoša Pilinskog, zamišlja stvaranje scenski prikaza uzimajući u obzir sve relevantne komponente svog teorijskog izlaganja

kao nadgradnju prilikom kreiranja same pozorišne predstave. Pored tekstualne strukture, drugi elemenat njene inspiracije su serije grafike Eržebeta Mezei, a treći elemenat je scenska muzika Silarda Mezeija (Mezei Szilárd) uživo izvedena na sceni. Cilj joj je bio ostvariti organsku celinu, koristeći se elementima više umetnosti.

VI ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА Тема докторске дисертације

Kinge Mezei је веома sveobuhватно и прецизно истражено подручје о суштини pozoriшног стваралаštva od прапоčetaka – митско време и надалje – до дана данашnjeg fokusirana на проблем поimanja pozoriшне предстave као *organske celine* сродних уметности. Текстуалност, визуелност, скенски покрет, скенска музика и ликовна уметност у служби стварања pozoriшне предстave су детаљно анализиране, jer по нjenom видјењу најадени елементи у једној pozorišnoj предстavi треба да буду еквиваленти једни другом, а њихова заступљеност у представи треба да буде ravnomerno raspoređena. Резултате истраживања у контекstu поimanja *totalnog pozorišta* Mezei је у потпуности успела реализовати у представи *Vreme tmine*, dakle стично теоријско znanje је успела у потпуности преточити прilikom реализације svog скенског приказа.

VII ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА

Експлицитно навести позитивну или негативну оцену начина приказа и тумачења резултата истраживања.

I teоријски и практични део уметничког пројекта, Kinga Mezei је ставила у службу доказивања да је pozorište jedna уметnička појава која може – а и треба – да сајима све сродне уметничке гране у једну organsku celinu čak i u данашње време, kada je суштина pozorišne уметности најчешће сведена на jednodimenzionalne okvire (редитељско pozorište, pozorište u служби dnevне политike itd.). Izučavanjem pozorišnih tendencija od прапоčetka do дана данашnjeg, Mezei је изградила svoj sopstveni, sveobuhvatni приступ kreiranju pozoriшне предстave, чие су сastavni delovi i rituali i sakraslnost, ostvarivši tako organsku celinu koja подразумева ravnomerno prisustvo текстуалности, визуелности, скенског покрета, скенске музике itd. у представи. Uvidom u doktorski rad Kandidatkinje као и uvidom u практични део njenog stvaralačkog rada, Komisija smarta da je Kinga Mezei у потпуности успела, svojim јединственим, njoj svojstvenim kreativnim prilazom, користећи se stečenim огромним teorijским znanjem prilikom uobičavanja представе *Vreme tmine*, realizovati i ujediniti u уметничку celinu све one еlemente којима је dala naglasak prilikom teorijskog građenja себи svojstvenog načina kreiranja pozorišne представе. Preciznost, sveobuhvatnost, svestranost i poetičnost u izradi pojedinih scena takođe су karakteristika njenog pristupa režiranju pozorišne представе.

VIII КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКОГ УМЕТНИЧКОГ ПРОЈЕКТА:

Експлицитно навести да ли докторски уметнички пројект јесте или није написан у складу са наведеним обrazložењем, као и да ли он садржи или не садржи све битне елементе. Дати јасне, прецизне и концизне одговоре на 3. и 4. питање:

Doktorski уметнички пројекат Kinge Mezei је написан, односно сама pozorišna predstava je urađena u складу са свим relevantnim naznakama на које se pozivala Kandidatkinja u svom obrazloženju теме. Njen teorijски и практични рад представља значајан doprinos по пitanje izvođačke уметности uopšte – povratak organskoj celini umesto rascepkanosti -, чiji smo danas veoma често svedoci i to

ne samo u kontekstu pozorišne, već i kod drugih oblika umetničkog stvaralaštva. Realizovana predstava Vreme tmine sadrži sve one komponente scenskog izvođenja za šta se zalaže Kandidatkinja u svom sveobuhvatnom teorijskom izlaganju dajući primer na koji način se može umetnik koristiti stečenim teorijskim znanjem prilikom pretočenja istog u praktični deo oblikovanja svoje sopstve estetike. Drugi cilj rada se odnosi na nadolazeću mladu generaciju. Cilj joj je bio da ponudi pomoć, jedno viđenje onim budućim pozorišnim stvaraocima koji još nisu bili u mogućnosti da izgrade svoj sopstveni i karakteristični izražajni stil, tj. da ponudi primer, kako stići sopstveni identitet jednog pozorišnog stvaraoca, te kako doći do umeća koje omogućuje stvaranje totalnog pozorišta umesto današnje razjedinjene teatarske prakse.

1. Да ли је докторски уметнички пројекат урађен у складу са образложењем наведеним у пријави теме **Doktorski umetnički projekat je urađen u skladu sa obrazloženjem navedenim u prijavi teme**

2. Да ли докторски уметнички пројекат садржи све битне елементе

Umetnički projekat sadrži sve bitne elemente koji podrazumevaju teorijski i praktični rad

3. По чему је докторски уметнички пројекат оригиналан допринос уметности

Ostvareni umetnički projekat Kandidatkinje je izuzetan i originalan doprinos u kontekstu viđenja i realizovanja jedne savremene pozorišne predstave kao organske celine.

4. Недостаци докторског уметничког пројекта

Nema nedostataka

IX ПРЕДЛОГ:

На основу укупне оцене докторског уметничког пројекта комисија предлаже:

Da se doktorski umetnički projekat prihvati i Kandidatu odobri odbrana

1. да се докторски уметнички пројекат прихвати, а кандидату одобри одбрана;
2. да се докторски уметнички пројекат враћа кандидату на дораду (да се допуни односно изменi) или
3. да се докторски уметнички пројекат одбија.

**НАВЕСТИ ИМЕ И ЗВАЊЕ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ**

Dr. Katalin Kaič, prof. emeritus, predsednik

Derđ Hernjak, red.prof. mentor

Šandor Laslo, red.prof. član

Gabrijela Jonaš, red.prof. član

Dr.um. Agota Vitkai Kučera, red.prof.

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

Katalin Kaič
Šandor Laslo

Gabrijela Jonaš
Agota Vitkai Kučera

НАПОМЕНА: Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине чланова комисије, дужан је да унесе у извештај образложение односно разлоге због којих не жели да потпиše извештај.